

新现实主义电影的源起、特征与内涵

■文/杨卿楠

新现实主义电影的兴起,源自于20世纪40年代的意大利,经过战争期间的孕育及在战后重建过程中的发展和进化,最终形成了独树一帜的写实主义电影流派。新现实主义电影以真实社会环境中普通人的生活为落脚点,利用纪实的手法为我们打开了二战后底层人民生活的画卷,同时也由此引发了对战争的反思和对战后重建的思考。随着经济与社会的发展和电影理论的更新,在短短的几年后,标准意义上的新现实主义影片就从电影史上销声匿迹,虽然它消失得很快,但其在辉煌时刻产生的影响至今都能在各影片中找到。

一、新现实主义的起源和发展

40年代初,在法西斯统治笼罩的阴影下,意大利文艺界的电影工作者们逐渐萌发了利用电影作为武器来反抗法西斯压迫的想法。为了反对独裁政权控制下的法西斯官方电影“白色电话片”,同时也为了表达对“制造梦幻”为乐的好莱坞工业影片的强烈不满,他们开始拍摄一些具有现实主义精神的电影,如维斯康提的《沉沦》等。与此同时,《电影》杂志的编辑们也吹起了战斗的号角,提出“新现实主义”的理论:巴巴罗教授在杂志上点出了电影“写实”的要求。这一时期,具有反抗意识的好莱坞工业影片的色彩的讨论,在电影工作者的心里埋下了新现实主义的种子。随着墨索里尼政府的倒台以及法西斯的节节败退,意大利的电影工作者们开始探讨在有限的经济条件下,采取新的制作方式,通过实景拍摄,非职业演员等途径来表达自己的新现实主义的理解。此时,《罗马,不设防的城市》应运而生,不仅奠定了意大利新现实主义电影的基调,对以后的世界电影的发展也产生了巨大影响。二战后,意大利作为战败方,深受重创。电影艺术家们期望利用新现实主义电影具有深刻反思的内涵和“真实”记录的特点,帮助他们的民族从战后的破碎瓦砾中站立起来。因此,新现实主义电影开启了蓬勃发展的新时期。1948年维托里奥·德·西卡的经典电影《偷自行车的人》诞生了,电影绝大部分镜头来自街头实景,用细腻的叙述方式、感人的情节展现和独特的创作理念以及展示风格,真实的记录了意大利人民在战后的彷徨,又在骨子里深深地印刻着奋斗的希望。

进入50年代,意大利人民生活状况大有改观,其审美情趣和价值观有所改变。意大利新现实主义电影注重的围绕反法西斯斗争以及其统治下的社会悲剧两个要素逐渐失去了它处于主流电影中的位置。过多的政治化表达随着人民生活水平的提高显得格格不入。除此以外,新现实主义常常只关注贫困的底层普通人与日常的生活。为了追求真实,即兴组织情节,忽视编剧,表演和人工素材的作用,这些偏执的做法比较严重的影响了影片的魅力。新现实主义在经历了几年的兴盛后,终于在1955年后被更新的形式所取代。

二、新现实主义电影的特征

为了达到写实的目的,实现体现真实的宗旨。新现实主义作品包含6个基本的特征:

1.记录性。新现实主义电影多数以新闻报道或纪录片的形式拍摄,题材和内容来自于真实生活。意大利的新现实主义主要强调法西斯的战争罪行和人民群众真实的反法西斯斗争,从百姓的角度揭露战争期间与战争结束后带给意大利人民的黑暗和痛苦。因此,在

新现实主义电影的蓬勃发时期,着重刻画当下社会中最底层的人们的真实现状。在这些不加修饰的真实记录,具有强烈的进步性和社会意义。《偷自行车的人》将记录性表现得淋漓尽致。剧本的创作就来自于编剧从报纸上看到的新闻。电影毫不掩饰地展示了那个时代意大利的基本社会环境以及底层劳动者的生活状态。真实地记录了战后重建时期,意大利底层人民失业、缺乏物资的艰难生活。

2.实景拍摄。“把摄像机扛到大街小巷上去”是新现实主义流派最响亮的口号之一。在影片的拍摄场景上直接展示了这个流派的“与众不同”,如取景地通常选择为事件发生的真实地点。如《偷自行车的人》中,所有的镜头全部是街头实景,没有在影棚里进行过拍摄。新现实主义电影中,对于影片的拍摄手法也力求还原现实,如自然光照明。《罗马,不设防的城市》中,即运用自然光的美学追求,将罗马街头的阴沉沉暗、教堂里的暗淡光线等都做了真实的呈现。除此之外,还有平实的拍摄角度、稳定的镜头语言等特点,都力求真实。

3.非职业演员。10年代开始,已经产生了以卓别林为代表的电影明星。到了40年代,职业演员几乎已经成为了电影的标配。而此时的意大利,却反其道而行之,新现实主义“还我普通人”的口号在此时响起。以《偷自行车的人》为代表,参演的人员全部使用非职业演员。非职业演员的运用,将“真实”二字发挥到了极致。使用非职业演员给影片带来了强烈的纪实风格和生活气息,这一特征从始至终地贯穿新现实主义。

4.长镜头的运用。长镜头的本质是展示一个整体,不可分离。因此长镜头的连贯性和纪实性,与新现实主义电影想表达的“真实”相得益彰。相对较长的影像呈现,能够更真实和全面的将演员的动作与感受呈现出来。如《偷自行车的人》中,长镜头被大量使用,摄像机围绕着自行车的事件紧紧地追随在里奇的身边,其中经典的长镜头如下:在成功当出玛利亚的六床嫁妆后,里奇看着当铺的营业员爬上极高的货架存放当出的物品,镜头跟着该营业员一级一级地往上爬。长镜头的运用,将新现实主义电影的“真实”美学特征进行了最贴切的展示,是表现新现实主义最忠实的拥趸。

5.叙事特征。传统的叙事特征来源于戏剧,一般而言,事件的发展有开端、发展、高潮、结局构成。新现实主义电影为了达到“真实”的目的,刻意避开了这些渲染剧情的方法,打破传统的叙事风格,对故事不进行刻意的编排和设计,而是按照故事发展经过自然而然地平铺直叙。再以《偷自行车的人》、《罗马,不设防的城市》等电影,即是某一件作为开端,真实地、顺其自然地,以生活性的进展为故事进程,极大地淡化了传统的叙事格局,环环相扣又显得十分自然而真实。

6.方言的运用。新现实主义电影广泛采用地方语言,增强了新现实主义的纪实性,期望将观影者融入电影的故事中,增加共情感。方言的运用与实景拍摄一样,都是为了增强影片的现实感,从形式上让观影者身临其境,在当时的背景中更易让观影者感同身受。时至今日,我国新现实主义电影仍旧保留这一特征,包括在一些纪实美学影响下的作品,也采用地方语言为观众带来真实的感受。

将新现实主义电影进行解剖,可以认为这六个特征无一例外都希望可以遵循纪实的原则,从现实中找到题材,用真实地拍摄手法和技巧,尽最大可能还原现实讲述真实的故事,表达现实的人物情感和社会精神。

三、新现实主义电影的内涵以及影响

意大利新现实主义特色鲜明的美学特征,是对好莱坞工业影片的一次抗衡,也是对传统戏剧电影的一次挑战,创造了纪实类型的电影作品。它是一次从内涵到形式的一次美学革命。

新现实主义电影由于其独特的纪实美学和对社会环境的真实叙述,以及在战后重建时期饱受战争摧残的人们的心理,因此能够在二战后发展迅速。但二战结束后,新现实主义电影逐渐与当时人民的精神追求以及审美情趣相背离,进而离开了电影史的舞台。但它产生的巨大影响,仍旧星光熠熠。最引人注目的,是对法国“新浪潮”电影的影响。新现实主义在不断更新迭代中,为“新浪潮”的诞生提供了契机。在巴赞的倡导下,法国“新浪潮”在继承意大利新现实主义的基础上为已所用。导演们追求的是所谓纯粹的“真实”。但区别于新现实主义电影,不少“新浪潮”影片都有强烈的个人传记色彩,不再是重点关注社会性、政治性的问题,从微观上见微知著表达电影人对于传统道德的思考。除了法国“新浪潮”之外,好莱坞电影在60年代的嬗变等都深受新现实主义的影响。

新现实主义对世界电影影响深远,在其外延的不断变化中,其核心仍旧是对普通民众的关怀与纪实本质。除了对电影理论和思潮的影响,世界范围内不同时间的不同国家,也都受到了它深刻的影响。同样作为二战轴心国的日本,一些文艺工作者也在战后开始了对战争的反思。意大利新现实主义电影给他们打开了一扇门,日本电影人找到了新现实主义发展的契机。日本电影在吸收了新现实主义的内涵同时做了本土化的策略,与本民族文化融合进行了创作,《东京物语》就是代表性产物。时至今日,伊朗依然在对新现实主义进行着本土化探索新解的读。《一次别离》是伊朗电影对新现实主义美学的延伸与诠释,相较于意大利新现实主义电影,这部电影的结局摆脱了开放式的结局,用索玛耶的决定以及两人的视角清晰地阐述了自己的希望,对伊朗本土化的新现实主义做了自己的诠释。对于中国而言,新现实主义也是一本厚重的历史。早在20世纪30年代,处于被帝国主义压迫和侵略的中国社会,已经开始自主萌生了利用真实的表现手法来描述中国人民面对压迫无畏的精神和英勇气概。《狂流》、《姐妹花》、《神女》等都是为底层人民、劳苦大众呐喊的现实主义电影。而20世纪40年代意大利兴起的新现实主义影片,与中国新现实主义电影的本质精神十分相似。新中国成立以后,电影也非常强调从当时现实和“纪录片基础上”发展影片。但此时的电影多数属于“革命现实主义”。改革开放以后,国外电影美学思潮融入国内,影响最大的是巴赞的纪实主义,于是纪实主义美学影片在国内出现,如《秋菊打官司》、《一个都不能少》等。然而,纪实主义美学与新现实主义有着千丝万缕的联系,我们可以从这些影片中窥探到新现实主义的影子:关注农村,关注底层人民的真实故事等。

虽然新现实主义电影出现的时间很短,但产生的影响却很长远。其倡导的美学特征和记录真实的拍摄方式,直至今日仍然是电影的重要组成部分。而新现实主义的精神内核也是如今电影理论中十分重要的核心要素之一。

(作者为四川传媒学院国际教育学院讲师。研究方向:影视制作,西方影视文学。课题:2021年四川传媒学院“影视实践教学课程改革团队”校级教改项目)

党史题材电影对大学生的思政教育作用

■文/孙姣姣

中国共产党成立百年以来,始终与祖国各族人民一起为人民谋幸福、为中华民族谋复兴,团结带领中国人民进行革命、建设、改革的宏伟事业,实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大历史,在人类历史上书写了无数光荣篇章。在中国共产党成立一百周年之际,作为国家的未来和民族的希望,当代大学生应当坚守初心,不忘使命,通过党史知来路,明去处,继承并发扬党在建设中国特色社会主义事业上的宝贵经验。其中,党史题材的电影作为可贵的历史资料与教育材料凝聚了中国共产党用鲜血、汗水、泪水奋斗写就的光辉篇章,这些波澜壮阔的党史国史是新时代大学生乃至所有电影观众把党的成功经验传承好、发扬好的重要思想资源与革命动力。

一、党史电影是大学生思政教育的“传家宝”、“教科书”与“必修课”

党的十九大以来,习近平总书记系统地回顾了中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程,并围绕党史发表了一系列立意高远、内涵丰富、思想深刻的重要论述,这些重要论述是党的几代领导集体和广大党员干部的智慧结晶,更是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,也是当代大学生思政教育的“传家宝”、“教科书”与“必修课”。正如习近平总书记所强调的:“学习党史、国史,是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课。这门功课不仅必修,而且必须修好。”党史是我们党、国家与人民的宝贵财富,更是需要大学生倍加珍惜的“传家宝”,大学生通过党史电影认真学习党史,可以通过党和国家历史上的重大事件和历史人物了解中国共产党和国家事业的来龙去脉,正确认识和把握全面建设社会主义现代化各个时期的历史时期创造的丰富经验,从中汲取我们党和国家的历史经验和思想精神,做到知党史、知史爱党。

大学阶段思政教育的根本任务,是为社会主义事业培养拥护中国共产党领导、能够服务改革开放和社会主义现代化建设、与民族复兴同向同行、立志为巩固和发展中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。广大大学生群体作为中国特色社会主义事业的继承者,建设社会主义现代化国家的主力军,学习党史是落实大学思政教育任务的必然要求。大学生对党史的学习,也是与党和国家百年以来各项基本事业代代相传,在当下向社会主义新征程继续推进的必修课。目前大学生接受的党史知识以基础教育中的线性知识与高等教育阶段的碎片化知识为主,呈现出凌乱分散的基本特征。其中的基础知识主要来源于义务教育阶段与应考性的历史教材和历史课程,其中的义务教育阶段历史教材与课程主要以社会形态从低级到高级形态的发展为线索,而高等教育中的党史教育则以功利性的应考考点连缀而成,大学阶段非历史专业的学生在接受思政教育时也没有专门的党史教材与课程,无法形成系统性的知识体系与基本架构,也就难以通过党史获得思想的启迪,知识的武装。近年来,《开天辟地》、《建党伟业》、《没有共产党就没有新中国》、《南征北战》、《红日》、《大决战》等越来越多题材丰富、剧情生动的党史电影采用大学生喜闻乐见的影像叙述方式,以颇具娱乐性、观赏性与商业类型电影风格的形式展现历史演进的基本过

程,以生动形象的历史人物和重大事件作为切入点吸引广大大学生学习党史,以小见大、见微知著地揭示中国近现代历史发展的基本规律和大趋势,由浅入深地剖析历史发展的前因后果、脉络规律、大势和主流,在感人至深的情感共鸣与深入浅出的理性思考间让大学生明白其肩负的历史使命,并从中汲取丰富营养,将中华民族伟大复兴的接力棒代代相传。

二、通过党史电影传承红色基因,推进理论创新

中国共产党的党史是一部在马克思主义中国化的不断推进中发展和进步,在实践基础上进行理论创造的历史。把握和运用“三大规律”,在学习和实践中以革命先烈与正面典型为榜样,并将历史错误倾向引以为戒,从党史中汲取正反两方面历史经验,在实践中不断地丰富和发展马克思主义是党史学习的内在要求。建党百年实践形成和发展了一系列伟大的精神力量与重大理论成果,以党史为题材的影片或讲述近现代历史中中国共产党事迹的电影是传承伟大精神良好的教科书,这些影片将建党以来风云激荡的历史转化为一幕幕有故事性的生动影像,并在电影上一便于储存传播的现代媒介中赓续着共产党人的精神血脉:《开天辟地》中的红船精神,《井冈山》中的井冈山精神,《百色起义》中的苏区精神,《四渡赤水》、《金沙江畔》、《大渡河》、《突破乌江》中的长征精神,《南征北战》、《延安战火》中的延安精神都不断丰富着中国现代历史的精神谱系,鼓励着当代大学生不忘革命先烈,坚定理想信念,自强不息、勇于奋斗。这些电影的创作者从真实可信的史料中撷取出许多鲜为人知的故事,结合创作者对革命精神的理解为党史故事添加诸多细节,把书本上的党史知识写“活”,增强了对大学生读者的吸引力。例如讲述第一次党代会召开的《开天辟地》的结尾,摆脱了上海稽查危险后的党代表们准备登上著名的革命“红船”,登船前心情放松的代表在嘉兴湖畔谈笑风生,几位代表还在岸边的小摊上买了粽子准备带上船吃,一派人间烟火景象。这时一位穷苦的船家儿童看着董必武送到同行的、立志为巩固和发展中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。广大大学生群体作为中国特色社会主义事业的继承者,建设社会主义现代化国家的主力军,学习党史是落实大学思政教育任务的必然要求。大学生对党史的学习,也是与党和国家百年以来各项基本事业代代相传,在当下向社会主义新征程继续推进的必修课。目前大学生接受的党史知识以基础教育中的线性知识与高等教育阶段的碎片化知识为主,呈现出凌乱分散的基本特征。其中的基础知识主要来源于义务教育阶段与应考性的历史教材和历史课程,其中的义务教育阶段历史教材与课程主要以社会形态从低级到高级形态的发展为线索,而高等教育中的党史教育则以功利性的应考考点连缀而成,大学阶段非历史专业的学生在接受思政教育时也没有专门的党史教材与课程,无法形成系统性的知识体系与基本架构,也就难以通过党史获得思想的启迪,知识的武装。近年来,《开天辟地》、《建党伟业》、《没有共产党就没有新中国》、《南征北战》、《红日》、《大决战》等越来越多题材丰富、剧情生动的党史电影采用大学生喜闻乐见的影像叙述方式,以颇具娱乐性、观赏性与商业类型电影风格的形式展现历史演进的基本过

程,以生动形象的历史人物和重大事件作为切入点吸引广大大学生学习党史,以小见大、见微知著地揭示中国近现代历史发展的基本规律和大趋势,由浅入深地剖析历史发展的前因后果、脉络规律、大势和主流,在感人至深的情感共鸣与深入浅出的理性思考间让大学生明白其肩负的历史使命,并从中汲取丰富营养,将中华民族伟大复兴的接力棒代代相传。

三、坚定“四个自信”,汲取斗争经验,实现自我净化

推进党史理论学习对于当代大学生而言是传承时代精神与主流价值观的重要方式,而大学生通过电影等形式的党史资料传承红色基因,从党的光辉历程中接受先进与进步思想,也是加强大学生思政教育的必由之路。在党史百年的光辉历程中,中国共产党团结带领全国各族人民进行了持续不断的伟大奋斗,从新民主主义革命胜利实现的民族独立、人民解放;到社会主义革命与社会主义建设确立了社会主义基本制度;再到通过改革开放开创并坚持发展中国特色社会主义至今,中国共产党在1921年建党后创造了华夏大地前所未有的人间奇迹,在经济实力,科技实力,综合国力等方面根本地改变了中国人民和中华民族的前途命运。当代大学生在良好的环境物质条件下长大,开放的思想文化政策、发达的高等教育系统与社会信息网络为他们提供了接触新知识新思想的便利条件,大部分学生往往思想活跃、可塑性较强。一方面,要通过党史电影增强大学生的道路自信、制度自信、理论自信、文化自信,着眼于普及红色文化坚定理想信念,防范大学生思想被虚无主义观点瓦解和腐化的危险。

我国各种类型和题材的党史电影将中国电影产业的产业优势转化为思想建设优势,不断通过艺术质量更高、核心价值更贴合现代生活的电影增强党史教育的吸引力和感染力优势,令大学生深刻地认识到中国共产党道路与理论、以及改革开放的一系列战略部署的正确性。党史电影序列中,《挺进中原》、《济南战役》等反映党领导人民建立建设新中国的优秀革命历史题材作品,《焦裕禄》、《第一书记》等将个人梦想融入民族复兴伟业中的作品、与《复兴之路》、《国情备忘录》等进行改革开放凝心聚力实现中国梦等类型的作品,或以真实的历史感召,或以平凡人的英雄的事迹激励,或以社会主义现代化建设的光明前景指引,都增强了大学生观众对历史的理解辨析能力,以及其唯物主义历史观的培养,从而更加深刻地认识中国共产党的历史地位与作用,统一思想,凝聚共识,坚定跟党走中国特色社会主义道路。

(作者为四川传媒学院戏剧影视美术设计系讲师,研究方向:思政教育)

《电影评介》杂志征订信息

办刊宗旨:研究影视 服务影视

投稿邮箱:filmreview@163.com

邮发代号:66-9(半月刊)

国际统一刊号:ISSN1002-6916;国内统一刊号:CN52-1014/J

定价:20元/期;480元/年

编辑出版:电影评介杂志社

地址:贵州省贵阳市宝山北路372号贵州日报社大楼